

The Making of Artistic Typefaces

如何制作手工字

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

如何制作手工字 / 善本出版有限公司 编著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5680-1924-8

I. ①如… II. ①善… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 138498 号

如何制作手工字

Ruhe Zhizuo Shougongzi

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

地 址: 武汉市武昌珞喻路 1037 号 (邮编: 430074)

出 版 人: 阮海洪

策划编辑: 段园园 林诗健

装帧设计: 何婉玲 何伟健

责任监印: 林诗健

责任编辑: 熊 纯 晏桂灵

翻 译: 晏桂灵

责任校对: 晏桂灵

印 刷: 广州市金骏彩色印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 15

字 数: 120 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价: 248.00 元

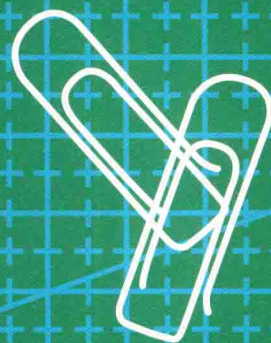
投稿热线: 13710226636

duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

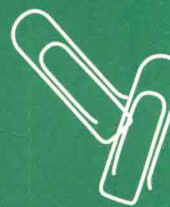
版权所有 侵权必究

与手工制艺术字体的情缘

Camilo Rojas

设计师，设计总监及创始人 @ CR-eate Studio, USA

你上一次拿起笔写信给一个人是什么时候呢？又或者你最后一次从邮箱里收到别人的来信是什么时候呢？这或许已经久远得难以想起了吧。但是如果我们回溯过往，我们将会重拾对通过手写字来传情达意这一体验的喜爱。比起电脑打出的字体，手写的字总是让人感觉更个人化，这一点对作为一种艺术形式的字体设计也同样适用。

尽管如此，由于强势的设计行业数字化和统一化，仅用双手开展一个设计项目的美渐渐消逝了。毫无疑问，近年的科技发展非常显著，我们应该拥抱科技的发展，将其融入到设计中，但是手工制作的重要性仍然不容忽视。

手工制作字体是一个涉猎广泛的工作，远不止是设计好看的字体而已。手工制作的概念是营造一种有意义的视觉冲击，既有其功能性，又在细节上臻于至善。然而，目前电脑上可供使用的字体使设计非常僵化、趋同。这种创新的匮乏促使许多设计师去探索字体设计的其他可能性。他们远离电脑，又一次在电脑以外的世界不断探索一种更加具有触感和个人化的美学体验，从而用一种更批判的眼光看待社会和文化事件。

手工制艺术字体的重要性在于，它开启了平面设计作为一种艺术形式进入艺术殿堂的大门。这一大门如今重拾手工制艺术字体的意义，将此广泛地应用到各种途径、形式和材料上。每一件作品的主题都决定了所采用的材料和形式。偶然拾得的材料、纸、霓虹灯、木材、针筒、衣物标签、施华洛世奇水晶、冰块、薯条、酒塞、避孕套、香烟，这些都只是启发、鼓励、传递有力信息和开启对话的素材而已。

手工制作的过程超越了纸和笔的限制，进入了一个充满想象力、激发全新的制作过程和技术的世界。这是一个充满不确定性的不断取得平衡的过程。在这一过程中，设计师可能会对最

终的设计失去控制，正因如此，设计中的一些惊喜会给作品带来非常有趣的效果。最终的成品处处都有着设计师创作的痕迹，向观众传递出设计师手工制作的真情实感。这使得手工制作的字体别具一格、趣味盎然、灵动飘逸、引人入胜、惊喜连连。

作品和观众互动的那一刻是字体真正富有生命力的一瞬间，因为被人所欣赏正是创作文本的美和意义。这一互动需要观众有意识地参与其中。设计所选用的材料在每个细节上都有其价值，这些材料会吸引观众全情投入，让观众即使在拥挤的空间里仍然享有自己和字体的私人情感体验。

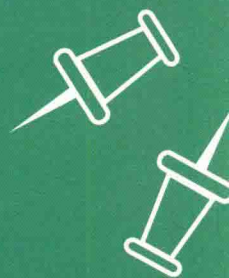
观众从来不会因为社会、时间和时代的变化而拒绝手工制字体的革命性变化。字体的形成来源于年轻的字体设计守护者，他们坚信和别人一样只会变得平庸、无聊且脱离联系，而不会激发创意，让人感到惊喜和兴奋。

手工制艺术字体激发人们的思考，开启直接的交流，促使人与人之间创建和保持联系。一件作品背后的创作过程和故事正是吸引、调动观众，捕捉其想象力，引导其进入作品和观众互相尊重的关键所在。手工制字体是一个倾注精神，将文字转化成图像的亲密过程。只要作为字体设计守护者的我们坚持突破我们的局限，这一过程将持续地革新我们的社会，转变我们看待事物的角度，以及我们与艺术互动的方式。

手工制作字体的价值和重要性

Dave Greasley

设计师，创意合伙人 @ Side by Side, UK

如今的设计师们挣扎着试图在数字时代争得一席之地，而脱离电脑被验证是唯一的出路。对于那些致力于不断突破自我的设计师来说，手工制作字体已经成为绕不开的一步了，只要把字体从二维环境，如纸媒或屏幕，拿到真实世界中就能产生无穷的可能性。

字体和材料的结合会让一个寡淡的作品充满生气，同时也让观众有机会和作品进行互动，能够激发单纯的字体设计所不能实现的观众反应。“蜂蜜”这个词，让人联想到一滴滴金黄发光的、缓缓流动的诱人蜂蜜，而这一图景永远都会比单纯地被调成好看字体的词语本身更具引力。

手工制作的字体往往会有一些微妙之处，甚至可能是不完美的，但这会让作品更加具有真情实感。正是这些缺陷，让观众觉得更为亲切，也更贴近设计师创作作品的日日夜夜。非常重要的一点是，不要过度地修饰这些字体作品，以防它们看起来像是用 3D 绘制的一样。

手工制作字体风潮的范围已经由 Craig Ward 从纽约地铁细菌采样所创作的微观层面的字体，拓展至斯德哥尔摩的设计工作室 Snask 为 Malmo Festival 创作的世界上最大的海报。这一领域也有一些非常有影响力的人物，比如 Stefan Sagmeister，他带领的工作室有一年的时间不接客户的工作，而去创作一本书 *Things I Have Learned*，这本书涵盖了手工制作字体的手法。

现在网上可以找到成千上万的字体，人们很容易随意地选择其中一种应用到自己的设计中。这反而促使了设计师回归到手工制作字体的路上，比如手写字体等，这些字体为他们手工制作的增色不少。由于有更多新的制作手法出现，设计师要有不断学习的心态。由于对材料的属性有不熟悉的地方，很多作品的创作都需要反复的修改。这意味着时间是进行创作的

一个重要条件。设计师须花费时间来修改出错的地方，全面地测试和理解所使用的材料。

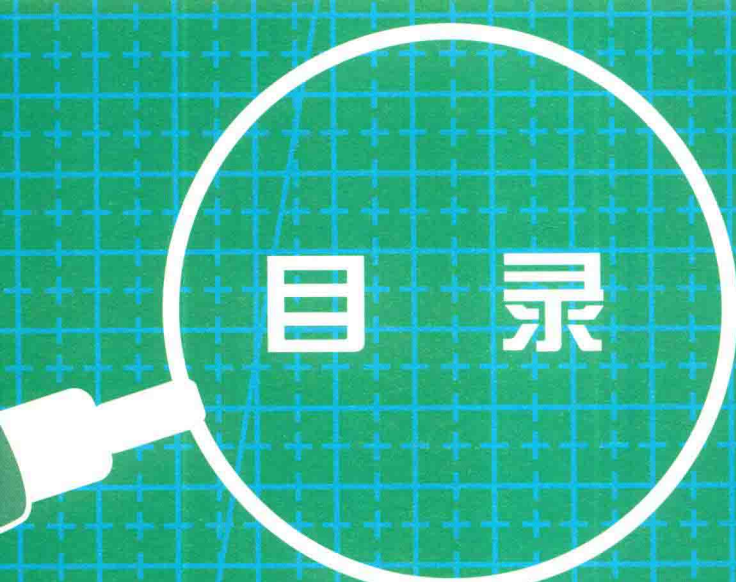
为了走在这一行业的前端，今天的平面设计师要像使用铅笔和鼠标一样擅于使用钻子、凿子、钳子。

手工字体未来会如何发展呢？

过去几年间，食物字体设计大量涌现。这是因为食物是一种相对便宜的材料，既易得又柔软而易于造形。设计师 Marmalade Bleue、Becca Clason 等在这一细分领域已经建立了自己的口碑，成为最被信赖的食物字体设计师。他们还不断提高自己的技能，创作了展示其制作过程的定格动画和延时拍摄视频。

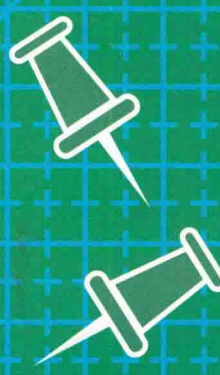
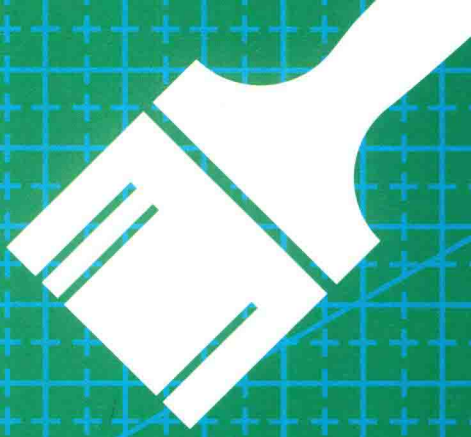
单纯地为了社交媒体的应用而设计字体作品这一现象也呈上升的趋势。趣味图片常易于被消费、点赞和转发。英国森宝利超市最新的宣传活动就邀请了 Side by Side 工作室，制作了主题为“Twist Your Favorites”的一组字体作品。社交媒体的崛起，尤其是 Instagram，让手工制作字体变得更加流行，一些字体设计的账号甚至吸引了超过 50 万的关注者。人们喜欢欣赏字体。由于艺术和设计之间的界线越来越模糊，社交媒体这一渠道使得那些不一定有设计背景的人能够和字体作品产生互动，进而创造自己的作品。

这一趋势在未来不太可能就此止步。在设计领域，这是设计师不断探索创意的一个自然的过程。开放我们的思维，不断尝试新的材料，是追求有效的平面视觉传达的合理步骤。在很多例子中，那些优秀的作品都是用一个人意想不到的方式来呈现材料的，由此常会引发人们“如果我也想到这样做就好了”的赞叹。

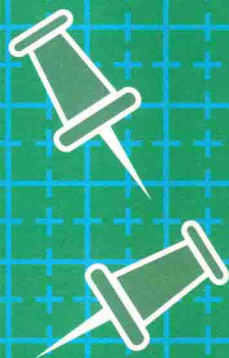
目录

Wanto3 Aroma Living	12
Tartufo — Food Art & Typography	14
Workshop 2014, Cantiere 26 — Brochure	18
Quillography	22
Ludo Sans Typeface	24
Blossom Type	28
Wire Type	32
#tipocalialfabeto	34
San Diego Latino Film Festival Poster	35
Morris — Wooden Letterpress Typeface	38
Encantos de Cordel	41
Mit Franz und Gloria — Lasercut Letterpress	44
Wild Potato	48
Wired Magazine UK Masthead	50
Type Experiment (Thread 1)	52
Remember We are Trash	54
Pennies Typeface	56
LOVE	60
Kiehl's USA — Part of the Artfully Made Campaign	62
Kedeng Kedeng	66
Garden, Flowers and Ice	68

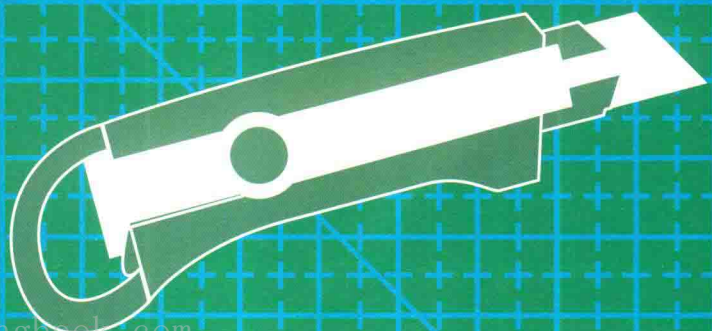

The Evolution of Type	70
Evil Dead	76
Don't Wait Create	78
Do Not Play with Your Food — Sweets and Candy	80
Arqueolític	86
Arial Family	88
Always Create a Piece of Heart	90
Medialab Exhibitor System	92
Orangerie	94
Side vs Side — Work Hard Laugh Harder	96
VIDA	98
Ultimaker 3D Typography	100
Swarovski Typography	102
Sainsbury's Twist Your Favourites — Food Typography	106
Ruim	110
Reflexió	112
Posi+ivo	116
Patience & Discipline	118
Oranjebitter Festival	120
Malmö Festival	124
IL — Intelligence in Lifestyle Magazine	128

H — 36 Days of Type	134
Forest Gothic Typeface Lettering	136
Flavor	138
Festimal	140
Eye Candy	144
EUCD Tex10	146
De Ondergrondse	150
DASHAPE	154
Cazuza — Visceral Solidarity: Time Doesn't Stop	156
Cazuza — Visceral Solidarity: Sincere Lies Interest Me	160
Typography for Popular Science	162
Sunbeam Type	164
Sauce Type	166
Golden Liquid Type	167
Lumen Type	168
Cazuza — Visceral Solidarity: Brazil, Show Your Face	169
Bom Bom & Omali — Logos	172
Good Vibes — Gratitude Wall	176
Attention: Craft	180
The Washington Post	182
Watercolor Alphabet	186

Printing Friends Magazine No.8 – Food	188
Work Hard Play Hard	190
Wonders	192
Soup — Enjoy Your Own Composition of Taste!	196
My Childhood	200
Meadowhall 25 Years	210
Good Enough	213
Laie String Type	216
La Pegatina	218
Chalkboard Lettering	220
#Wayofplay	224
Forever Alone — Anti-Valentine's Card	226
Merry Christmas Card	230
Candy is Dandy	234
Bufona, Something Like a Typeface	236

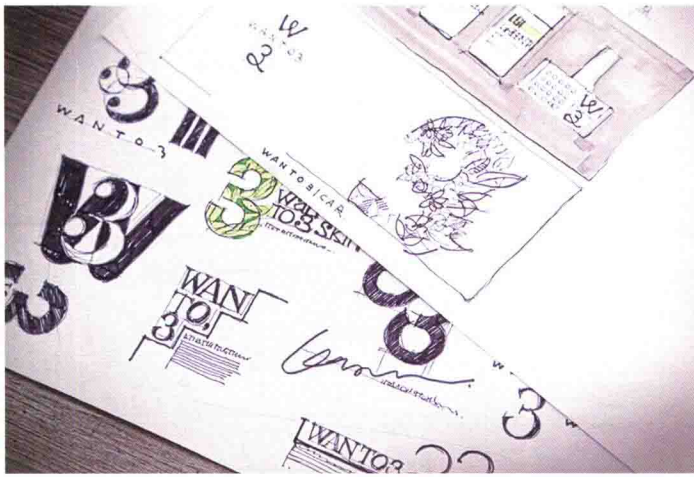

Wanto3 Aroma Living

工作室 Victor Branding Design Corp.
客 户 Silent Fragrance Industrial Co., Ltd.

《wanto3》以香氛为基准，追求生活中“你、我、他”关系间的融洽和谐，在阳光、空气、水等生命构成中，摄取人体中最自然的“身、心、灵”平衡。识别设计上，撷取形体相似的“W”与“3”做设计上的转化，字里行间适度的停留、喘息，表现出日常生活中自然的空气流动感。

材料 & 工具

纸、铅笔、鲜花、剪刀、相机、Photoshop

过程

1. 设计字体风格，勾画出其样貌；
2. 加入鲜花和水果元素，使用针笔描绘出“3”的形象；
3. 采集合适的鲜花材料，思考样式及组合；
4. 进行花式艺术设计，按照“3”的形状，将鲜花放在适当位置；
5. 完成设计，不断检查和调整角度进行完善；
6. 采用四季不同的色调进行图片拍摄；
7. 进行后期处理，完成最终图片设计；
8. 将该图片用于不同产品，呈现出整个作品系列。

7	1	2
	3	4
8	5	6

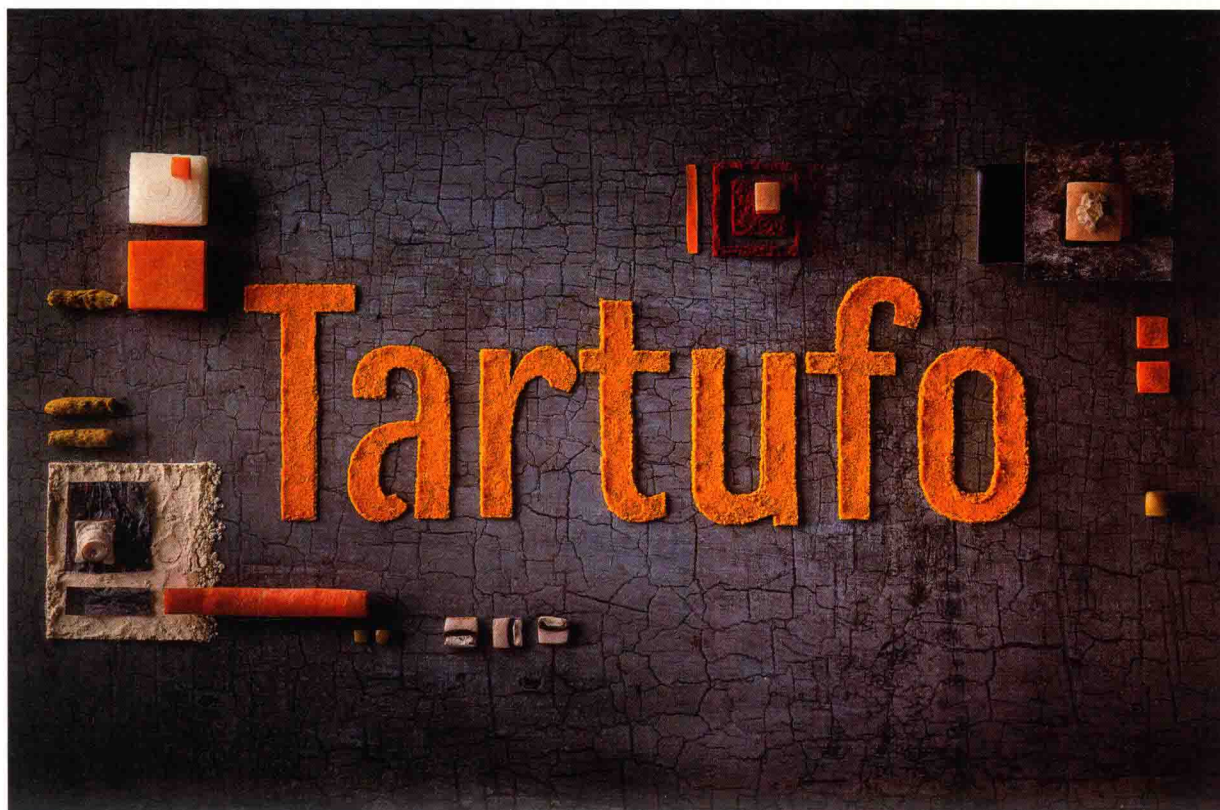
Tartufo — Food Art & Typography

设计 Anna Keville Joyce
摄影 Agustín Nieto

客户 Tartufo

该作品是以几何形状为基础的一个美食艺术与字体设计系列，由三部分组成。每个图片分别以一种几何形状为核心：正方形、圆形和三角形，完全用各种食材完成创作。

材料 & 工具

硬纸模板、食材、食物造型工具、画笔、刮刀、牙科工具

过程

- 1. 用轻的硬纸板创建基本字体形状模板；
- 2. 在模板中填上不同的香料粉，然后用画笔和刮刀清除字体周围多余的部分；
- 3. 收集不同的食材备用；
- 4. 徒手或使用模板图形，用各种食材组成字体不同的设计元素；
- 5. 整理干净，使用各种工具完成各设计元素。

1	2	3b	4
3a	5		

